

**СТИЛИЗАЦИЯ В СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ
STYLIZATION IN THE CONTENT OF THE GRAPHIC ARTS
TRAINING**

Аннотация. В статье рассматривается вопрос творческой стилизации в изобразительном искусстве, являющейся результатом авторского видения, отражающего индивидуальность художника.

Ключевые слова: стилизация, художественное воображение, аналитическое мышление, целостное визуальное восприятие, зрительная память, художественная интерпретация реалистического изображения природных форм, объект аналитического внимания.

Abstract. The question of creative stylization in a fine art, being the result of author vision, reflecting individuality of artist is examined in the article.

Index terms: stylization, artistic imagination, analytical thought, integral visual perception, visual memory, artistic interpretation of realistic image of natural forms, object of analytical attention.

Констатировать наличие и определить уровень развития способностей к тому или иному виду изобразительного искусства, независимо от того, что это рисунок, живопись или композиция, мы можем лишь в том случае, если видим осознанное применение учащимися освоенных знаний и умений в условиях осуществления индивидуальной творческой деятельности. В этом плане одним из наиболее наглядных показателей уровня развития способностей к изобразительному искусству является стилизация.

Термин «стилизация» происходит от древнегреческого слова «stilus» и переводится как «палочка для письма», или же заостренный стержень из металла, дерева, камыша или кости, которым писали на глиняных пластинах, восковых дощечках, бересте, коже и других подручных материалах. Причем именно строгая регламентированность заточки рабочего острия этого пишущего инструмента определяла, в свою очередь, графическое единство формы рукописного шрифта [1].

Во французском языке слово «stilus» преобразовалось в понятие «стиль» и приобрело обобщающее расширенное значение, применимое для характеристики самых различных форм жизни и деятельности человека, имеющих те или иные признаки сходства. Стиль в изобразительном искусстве – единство морфологических признаков, отличающее искусство той или иной эпохи или цивилизации: искусство Древнего Египта, Греции, Рима, Искусство эпохи Ренессанса. Можно говорить о стиле национальных или этнических художественных традиций: искусство Востока, искусство Турции, Кавказа, искусство стран Прибалтики. Стиль больших художественных течений и школ опосредуется их общественно-историческим родством и во многом определяет тематику и содержание творчества художников. Признаками сформированного стиля служат также сходство эстетических принципов, профессиональных творческих приемов и средств создания художественного образа.

Понятие «стиль», в свою очередь, породило в сфере художественного творчества такое явление как стилизация. Наиболее часто встречающееся определение: «Стилизация – намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определенной социальной среды, народности, эпохи; в изобразительных искусствах и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне – обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов;

особенно характерна для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора [1, с. 484].

Однако, согласиться с тем, что стилизация есть намеренная имитация художественного стиля, мы не можем в силу того, что понятие «имитация» в искусстве в большей степени подразумевает своеобразную подделку без проникновения в суть проблемы, без анализа условий формирования содержания и строя художественно-образного языка стиля. Вместе с тем, из приведенного определения становится очевидным, что необходимо разделять стилизацию творческую, авторскую и стилизацию подражательную, стилизацию, основанную на использовании живописно-графического языка различных видов декоративно-прикладного искусства, то есть, стилизацию на основе какого-либо образца.

Творческая стилизация в изобразительном искусстве, по сути своей, является результатом авторского видения, отражающего индивидуальность художника, и заключается в художественной интерпретации явлений и объектов окружающей действительности и отображение их в своем произведении с элементами новизны. Индивидуальный стиль отдельного мастера, его творческая манера – это пластическая общность художественного решения живописных, графических или объемно-пространственных задач, напрямую обусловленная особенностями социально-культурной самоидентификации, художественно-эстетическими представлениями и вкусами художника, на основе которых сложились определенные предпочтения в его собственной творческой деятельности.

Наряду со стилизацией творческой в изобразительном искусстве, как мы говорили выше, существует изначально предполагающая наличие образца так называемая стилизация подражательная, декоративная, проявляющаяся в использовании традиционного художественного языка и приёмов стиля той или иной эпохи для решения изобразительных задач в декоративно-прикладном искусстве. Очевидно, что подобный вид стилизации изначально предполагает наличие образца для подражания и заключается в переработке реалистического изображения в контексте художественных традиций различных видов декоративно-прикладного искусства, что убедительно свидетельствует о генетическом родстве художественного образа в системе изобразительных искусств. Это подчинение пластических характеристик стилизованного изображения уже сложившемуся стилю более широкого художественного ансамбля, в котором данная творческая интерпретация будет являться органичной составной частью.

На протяжении многотысячелетней истории развития стилизация красной нитью проходит через все художественное творчество человека. Орнаментальные композиции, содержанием которых являются стилизованные изображения, находят широкое применение в мозаике, настенных росписях, служат основой создания художественного образа в ковроткачестве, вышивке, расцветке тканей, используются для декоративного украшения лепных, резных, чеканных и кованых изделий.

Именно декор превращает непосредственное функциональное назначение вещи – например, служить опорной базой, нишей, емкостью – в художественное произведение, что значительно повышает ценность изделия. Отсюда и историческая динамика в стремлении человека к постоянному преобразованию простых утилитарных предметов в произведения декоративного искусства. На примере огромного количества сохранившихся артефактов мы можем видеть, что художники постоянно стремились проявить свою индивидуальность. Так как хорошо понимали, что именно степень художественной новизны: оригинальность в выборе сюжета, новый подход к решению колористических или композиционных задач, выстраивание авторской иерархии художественных акцентов в процессе организации пластических связей формы и декора, предмета и среды, ритма рисунка и пропорций во многом определяет культурно-историческую и эстетическую ценность их произведений.

Поэтому утверждение, что стилизация – это «намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, течения,...» [1, с. 484], на наш взгляд, не совсем корректно. Мы можем сделать вывод, что, стилизация как метод художественного творчества в декоративно-прикладном искусстве, не может быть просто имитацией и не должна носить характер откровенного копирования.

Стилизация – это не имитация, не подделка признаков того или иного стиливого направления в искусстве. Стилизация – это процесс обнаружения, осмысления и «оформления» исторически сформировавшихся художественных закономерностей и связей в конкретном произведении декоративно прикладного искусства.

В нашем случае определением, которое более верно передаёт творческую сущность этого процесса, могло бы быть не «стилизация», а «художественная интерпретация визуальных характеристик изображения реалий окружающего мира», которая осуществляется с помощью ряда условных приемов обобщения, упрощения рисунка, формы, цвета, изменения пропорциональных отношений и так далее. Выразить в процессе стилизации пластическую сущность предмета изображения возможно только на основе специфического анализа геометрической основы его конструкции, пропорций, живописно-графической выразительности деталей, их ритмической взаимосвязи, что в целом и составляет художественный смысл декоративно-образного решения в искусстве Восточной миниатюры. Поэтому стилизацию изображения природных форм, так как этот процесс всегда связан с переосмыслением пластического содержания реалий окружающего мира, нам следует рассматривать не как одно из многих художественных средств повышения выразительности художественного образа, а как основной творческий метод и выразительное средство декоративно-прикладного искусства.

Как можно понять из вышеизложенного, методически стилизация должна осваиваться через изучение связей формы и декора, предмета и среды, рисунка, цвета, ритма, пропорций, зависимости создания художественного образа от особенностей применяемых материалов и инструментов.

Окружающая нас природа, флора и фауна гармоничны. Поэтому для художника натурные графические зарисовки и живописные этюды цветов, птиц, трав, листьев, насекомых и т.д. являются бесценным исходным материалом, художественная интерпретация которых используется впоследствии для создания творческих декоративных композиций. Таким образом, если мы рассматриваем процесс стилизации с точки зрения декоративной переработки, то это помогает нам в раскрытии многих вопросов развития художественно-творческих способностей, равно необходимых как в реалистическом, так и декоративно-прикладном искусстве.

Как мы установили, стилизация подразумевает художественную интерпретацию реалистического изображения природных форм, что, в свою очередь, предполагает глубокий анализ визуальных характеристик реалий окружающего мира, который осуществляется в процессе рисования с натуры на основе хорошо сформированного целостного аналитического визуального восприятия формы. То есть стилизация тесно связана с другими компонентами творческих способностей личности: художественным воображением и аналитическим мышлением, целостным визуальным восприятием, зрительной памятью, способствующей формированию зрительных образов в сознании художника и трансформации их в художественные образы, что возможно только на основе активизации интеллектуальной деятельности в процессе индивидуального творчества.

Отсюда становится очевидным, что стилизация требует осуществления учащимся активной мыслительной деятельности в отношении анализа качеств изобразительности и выразительности художественных элементов декоративной композиции и сопоставления их с реальностью, а также с его личным изобразительным опытом. Это раскрывает не только особенности процесса создаваемого произведения, но и позволяет обучающимся с помощью подобного опыта попытаться понять гармонию окружающей действительности.

Иначе говоря, разработка композиции в рамках художественных традиций Восточной миниатюры побуждает человека к осмыслению сути данного процесса, инициируя тем самым внутренний диалог субъекта об искусстве, об истории собственной страны, о сложных взаимоотношениях человека и общества в прошлом и реалиях бытия в настоящем.

Это, помимо специфической индивидуальной интерпретации всех содержательных элементов декоративной композиции, выражается и в том, что найденные в процессе стилизации художественные идеи, особенности живописного и графического решения, являясь объектом аналитического внимания, и сами, в свою очередь, становятся своеобразным алгоритмом, позволяющим ученику анализировать визуальные характеристики новых объектов стилизации. Таким образом, в бесконечном богатстве восприятия прекрасного в окружающем мире у человека вызревают новые эстетические предпочтения, в результате анализа порою существенно пересматриваются бывшие художественные принципы. Расширяются горизонты художественно-эстетического сознания юного художника, становится богаче его художественный опыт, пластичнее художественное мышление, повышается требовательность к результатам своей изобразительной деятельности.

Список литературы

1. Философский словарь. Под ред. / М.М.Розенталя и П.Ф.Юдина [Текст] / М.М. Розенталь, П.Ф.Юдин. – М.: Политиздат, 1963. – 544 с.